

● 孙 闯 主编

新世纪 教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
美术教育丛书 全国高等学校美术专业课程教材

泥塑·雕塑 语言

全新版

NISU · DIAOSU YUYAN

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

新世纪
美术教育丛书

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

全新版 泥塑·雕塑
语言

孙闯 主编
江敏 于明刚 范军 副主编

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

泥塑·雕塑语言 / 孙闯主编. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2018.12

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-9410-1

I. ①泥… II. ①孙… III. ①泥塑-雕塑技法 IV. ①J314.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 258673 号

新 世 纪 美 术 教 育 丛 书

泥塑·雕塑语言

孙闯 主编

责任编辑: 王 煤 邓 慧

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

幅面尺寸: 210mm×280mm

印 张: 9.5

字 数: 230 千字

版 次: 2018 年 12 月第 1 版

印 次: 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9410-1

定 价: 62.00 元

新世纪美术教育丛书 (全新版)编审委员会

(排名不分先后)

丛书策划:王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	教授	■
秦秀杰	中央民族大学美术学院	教授	■
李 岗	哈尔滨师范大学美术学院	教授	■
康书增	新疆师范大学美术学院	教授	■
李桂金	天津师范大学美术与设计学院	教授	■
刘曙光	西南大学美术学院	教授	■
陈 航	西南大学美术学院	教授	■
米加德	西南师范大学出版社	教授	■
倪建林	南京师范大学美术学院	教授	■
何平静	广西师范大学美术学院	教授	■
张玉泉	西北师范大学美术学院	教授	■
何 洁	清华大学美术学院	教授	■
赵 健	广州美术学院	教授	■
张 弘	广州美术学院美术教育学院	教授	■
林志强	福州大学厦门工艺美术学院	教授	■

孙闯

1952 年生于沈阳,1982 年毕业于四川美术学院雕塑系, 同年留校任教。中国美术家协会会员、中国雕塑学会会员、中国工艺美术学会雕塑专业委员会会员,教授,硕士研究生导师,重庆市重点课程“泥塑”建设组课题负责人,重庆市精品课程建设“泥塑”课程负责人,曾任四川美术学院学术委员会委员。雕塑作品入选第 6、7、8、9、10、12 届全国美展及全国性美术作品展览 30 余次,获优秀作品奖 5 次,获提名奖 2 次,获省级优秀作品奖数次。雕塑作品被多家美术馆收藏,且多次在专业书籍、刊物上发表。有十余篇论文公开发表。

江敏

出生于四川省广汉市,2005 年四川美术学院雕塑系硕士研究生毕业,现任教于四川美术学院公共艺术学院。多件雕塑作品先后 6 次参加由中华人民共和国文化和旅游部、中国美术家协会组织的国家级美术作品展览,并多次参加省级美术作品展览。有作品被美术馆、组织机构、私人藏家收藏并于专业书刊上发表。

于明刚

2001 年毕业于河南大学艺术学院(本科),2009 年四川美术学院雕塑系硕士研究生毕业,同年任职于商丘师范学院美术学院。河南省雕塑学会理事、河南省商丘市美术家协会理事。先后在《中国雕塑》《吉林艺术学院学报》等期刊发表专业论文十多篇,主持省级课题两项,获雕塑教学工具国家发明专利两项,主持并设计、制作完成了商丘市《火文化》《朝闻四方》《商丘好人》《张弓酒文化》等雕塑项目,对传统文化雕塑表现有一定研究。

范军

2001 年毕业于河南大学艺术学院(本科),2010 年四川美术学院雕塑系硕士研究生毕业,2012 年任职于黄淮学院艺术设计学院。河南省美术家协会会员、河南省雕塑学会理事。

目 录

第一章 泥塑课任务和雕塑的基本特征 / 001

一、泥塑课程的目的与任务 / 001

二、雕塑概念 / 007

三、雕塑造型要素 / 013

第二章 泥塑前的准备 / 025

一、泥塑材料与工具 / 025

二、搭架子的基本方法 / 031

第三章 雕塑语言 / 035

一、影像 / 036

二、体积 / 046

三、空间感 / 058

四、触觉 / 067

五、隐喻 / 072

第四章 石膏头胸像临摹和真人头胸像写生 / 075

一、头胸像临摹和写生步骤 / 075

二、五官的表现 / 090

第五章 人体写生 / 095

一、人体写生要点 / 097

二、高年级的任务 / 102

三、“发现”是“表现”的前提 / 104

四、“发现”是“创造”的前提 / 107

五、雕塑技术与雕塑艺术的关系 / 110

第六章 浮雕 / 113

一、浮雕的概念和应用 / 116

二、浮雕的步骤 / 122

三、浮雕的表现方法 / 127

第七章 衣纹的表现 / 131

一、衣纹的规律性 / 133

二、衣纹塑造的神与韵 / 138

2009 年版后记 / 143

后记 / 145

第一章 泥塑课任务和雕塑的基本特征

泥塑是人们创造性地运用黏土进行造型,从而塑造出各种形象的艺术。如同素描之于绘画,泥塑训练是雕塑教学中的基础,通过泥塑能科学地训练学生认识客观对象的能力并提高审美意识,它是培养空间造型能力的初始,也是艺术学院雕塑专业长期以来一直坚持的教学主张。泥塑训练不仅是学生立体、整体的观察方法和思维方式的培养手段,更是培养学生主观能动地反映客观对象的创造力的训练手段。

一、泥塑课程的目的与任务

(一)泥塑课程的目的

泥塑课程是雕塑专业的主要基础课程之一,其目的是通过学习掌握泥塑的基础理论知识与造型规律,熟悉人体解剖结构与形体运动规律,同时培养高水平的泥塑造型素养与独立的形象造型能力。泥塑训练一般是通过

对客观对象的观察和理解,掌握客观对象的形体变化规律,注重自己的感受,将塑造与观察手段统一于鲜明的整体观念之中。

泥塑课程力主贯彻启发式教学,鼓励学生独立思考、敢于创造,提倡在教学大纲的基本框架上充分发挥教师的主动探索精神,教师可以在不违背大纲框架的前提下对其做适当的调整以丰富教学形式和内容,以此来发挥每位教师迥异的个人专业特点,从而促进对泥塑教学法的探讨。

泥塑是雕塑专业最基本的雕塑手段,由于塑泥的可塑性强,古今中外的雕塑工作者都喜欢用它研究造型规律、认识形体关系。它在训练造型技能和表现语言上有着其他材料不可替代的作用与功能。

泥塑不但在基础训练中是不可缺少的教学手段,在创作中也是雕塑家进行思想表达的基本语言。小稿、放大稿大多由泥塑完成,以青铜、水泥、石膏、玻璃钢等材料制成的雕塑,很多也是以泥塑为基础翻制而成,大多数的石雕、木雕的探索稿通常也采用泥塑进行推敲,并且运用泥塑作为硬质材料加工的基本造型依据。从史料中我们也可以看到西方雕塑家在创作雕塑时的不同的泥塑推敲稿。中国古代遗存下来的佛教、道教雕塑,近代泥人张

雕塑，以及四川美术学院 20 世纪 60 年代创作的《收租院》都是以泥塑作为独立的雕塑形式展现在世人面前的。(图 1-1)

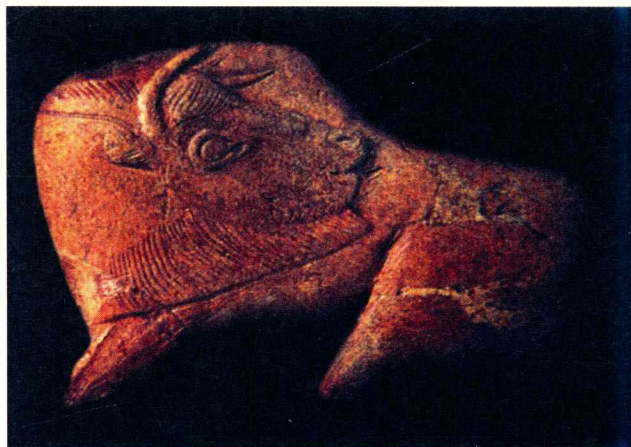
《收租院》 四川美术学院 1965 年

《红陶人头像》 齐家文化时期
甘肃省博物馆藏

《说唱俑》 东汉 四川博物院藏

《回头看的野牛》 约公元前 15000—公元前 10000 年
圣热尔曼-盎-莱依古物馆藏

《男人体》 四川美术学院学生作品

法国奥赛博物馆泥稿作品

（二）泥塑课程的进度与任务

泥塑课教学应本着由浅入深、先易后难的原则来组织安排。通过教学活动使学生能够理论联系实际，逐步深入地探索泥塑艺术语言，理解塑造形体对建构空间的作用，认识整体结构、形体张力以及形体的生长性和流动感。泥塑课教学分为两大阶段。

第一阶段是一至三年级，为基础训练阶段，主要强调泥塑基础知识的掌握和技能训练。在此阶段应该比较严格地要求学生熟悉和理解各种传统泥塑知识和技法，学习解剖知识、形体结构知识，掌握合理的塑造步骤以及准确的塑造对象的技巧。通过训练，逐步地开阔学生的视野，提高其艺术素养和泥塑语言的表达能力，激发他们的创造潜能。

第二阶段是四至五年级，为综合培养阶段，主要是在前一阶段的基础上培养、提高学生的综合素质，提倡学生广泛研究古今中外多种风格流派，提高观察分析能力。这一阶段强调整体观察、整体控制能力，在艺术感受与处理方式上逐渐彰显出个人的艺术追求，塑造模特的时候，强调的不是对自然的描摹，而是个人情感的传达。同时对已有的基础知识做进一步的深化理解，不断提高他们的实际雕塑工作能力，夯实进一步深造拓展的基础。

在泥塑教学中，人体泥塑习作是雕塑教学中的主要基础内容，目的在于培养学生掌握表现人物的造型能力。因此，如何引导学生在空间中观察对象、从形体出发塑造对象以及整体表现对象是必须解决的三个问题，它们之间既相对独立又紧密联系。如果把泥塑习作训练比喻为一条链环，那么，这些问题就是链环联结的节点之处。应该首先对它进行分析并加以研究，以寻找出其中的规律。（图 1-2、图 1-3）

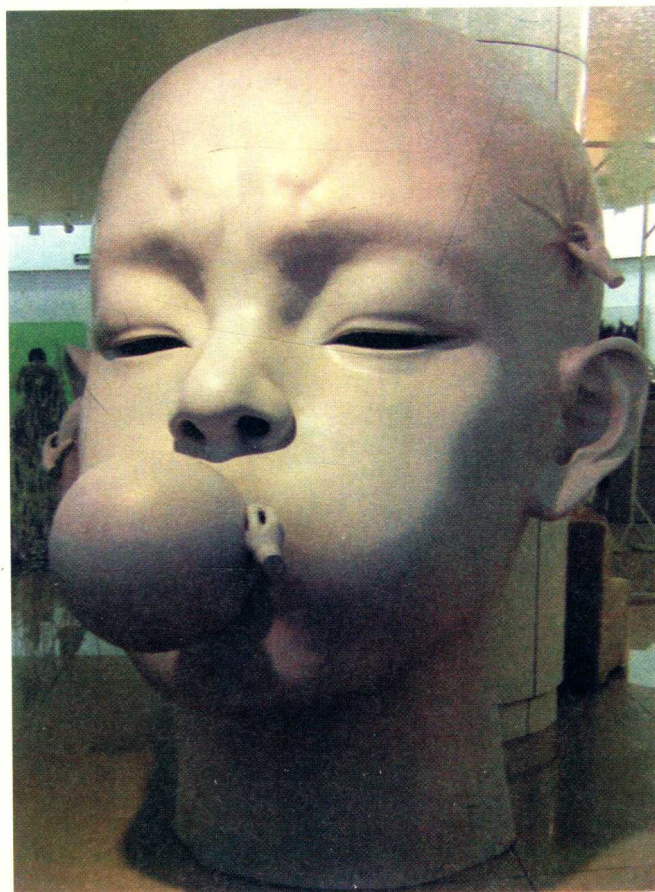

图 1-2

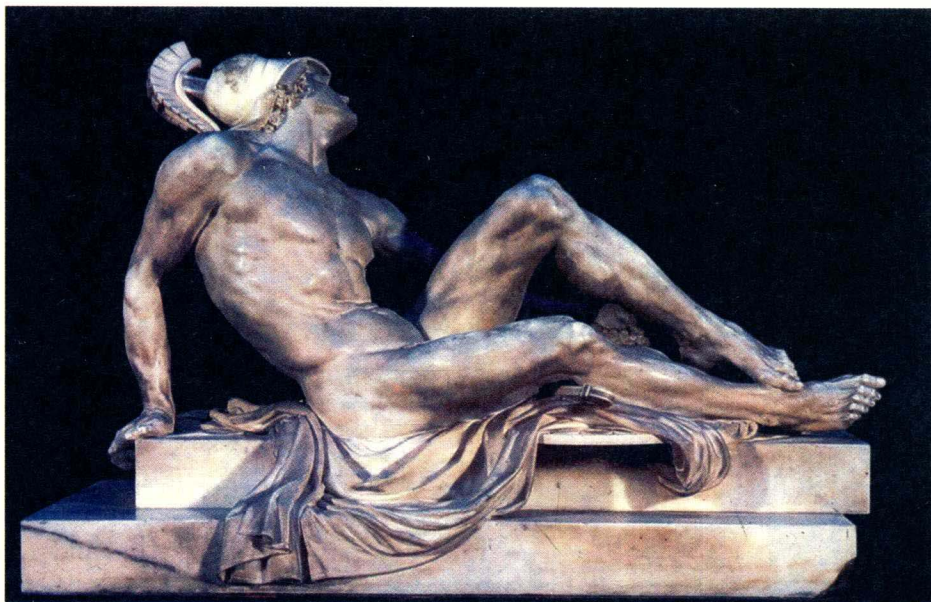
《女人体》 四川美术学院学生作品

《安睡的孩子》 钱特里 英国 1817 年

《创作》 四川美术学院学生作品

《受伤的阿喀琉斯》 吉罗 1789 年

图 1-3

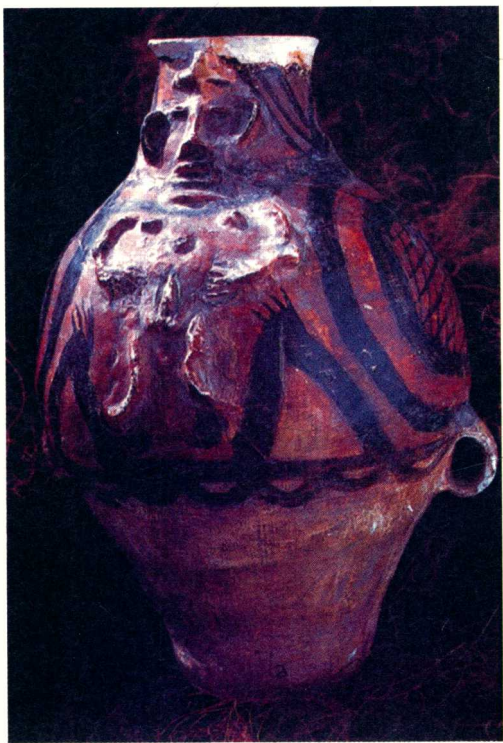
《女人体》 四川美术学院学生作品

《留恋》 四川美术学院学生作品

二、雕塑概念

(一) 雕塑的起源

雕塑是人类最古老的造型艺术之一，它的起源与人类的生产劳动息息相关，在它漫长的演变历程中，绝大多数情况下，它都不仅是为自身存在的，而是为了这样或那样的实用目的服务的(图 1-4)。纯粹出于审美的创造，是在很晚的人类文明中才出现的，东西方雕塑都同样遵循着这样的规律。从远古到现代的无数雕塑作品中，哪怕在那些属于雕塑家个人纯粹艺术创造的作品中，都能寻找出与特定的社会生活需要的内在联系。人的物质和精神生活的状态，决定了雕塑的面貌。如果说人类的起源是从创造和使用劳动工具开始的，那么在一定程度上也可以说，从那时起，雕塑——这种人类最早的艺术形式也就诞生了。(图 1-5)

《裸体双性浮雕彩陶壶》 新石器时期
中国国家博物馆藏

《大禾人面纹方鼎》 商 湖南省博物馆藏

图 1-5 《猎人》 约公元前 21000 年
波尔多阿坤廷博物馆藏

（二）雕塑的概念

雕塑是以雕刻和塑造为基础手段制作多维空间形象的艺术,是借由创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,以反映社会生活、表达作者的审美感受与审美理想的艺术。其名称源于雕、刻、塑三种制作方法的总称。使用各种可塑的材料(黏土、油泥等)制作的方法叫塑造;以各种可雕可刻的硬质材料(石头、木头等)制作的手段叫雕或刻。塑造软性材料主要是用堆加法,雕刻硬质材料用的是削减法。米开朗琪罗喜欢运用雕的方法,“除掉石材上那些多余的部分,使隐藏在其中的艺术生命解放出来”,这可称为“减法”的雕塑(图 1-6)。罗丹更喜欢运用塑的方法,把一团团泥巴堆集在一起,塑造成所需要的艺术形象,这种方法可以把它称之为“加法”的雕塑(图 1-7)。

图 1-6 《圣母子和施洗者约翰》 米开朗琪罗
意大利 1502—1504 年

（三）雕塑的分类

1. 按展示方式划分

从展示方式来看,雕塑主要分为圆雕和浮雕两大类。

圆雕是指立体的,占据三维空间的,可以多方位、多角度欣赏的雕塑类型。

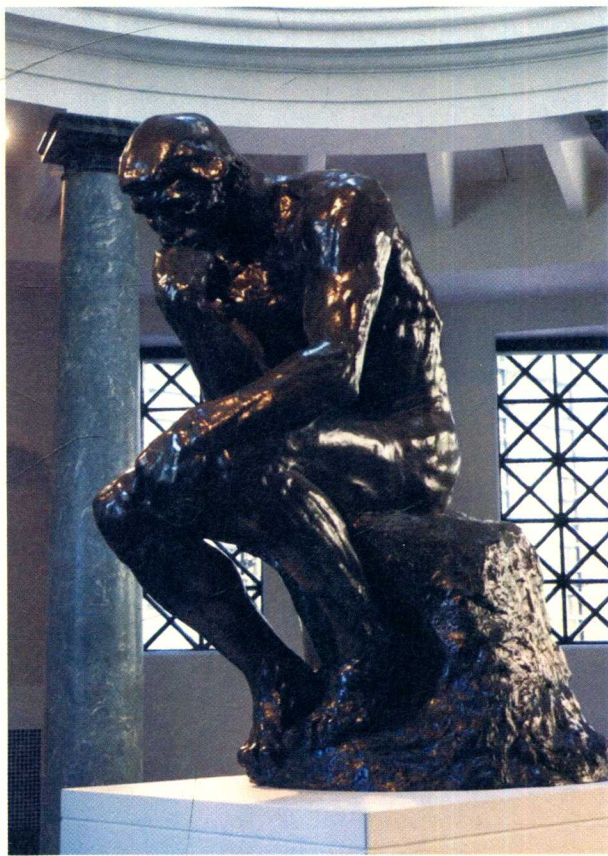

图 1-7 《思想者》 罗丹 法国 1880 年

浮雕是指在一块底板上用雕塑手法,依据透视原理,通过压缩空间形体的方法显示一定凹凸层次的雕塑形式,其表现的是形体的厚度和景深关系。按压缩的程度,浮雕可分为高浮雕、浅浮雕和薄浮雕三种。浮雕一般只有一个欣赏面,所塑造表现的对象具备一定的厚度,又可以像绘画那样表现出一定的场景,从而形成了自身独特的表现语言。浮雕作为建筑装饰,在表现大的场面上比圆雕更为自由。

2. 按功能划分

按功能划分,雕塑包括纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、功能性雕塑、陈列性雕塑五大类。

纪念性雕塑,是以历史上或现实生活中的人或事件为主题,也可以是某种共同观念的永久纪念。一般这类雕塑多安放在户外。(图 1-8)

主题性雕塑,是某个特定地点、环境、建筑的主题说明,它必须与环境有机地结合起来,并点明主题,甚至升华主题,使观众明显感到这一环境的特性。它具有纪念、教育、美化、说明等意义。(图 1-9)

图 1-8 《被毁灭的鹿特丹市纪念碑》 扎德金 法国
1951—1953 年

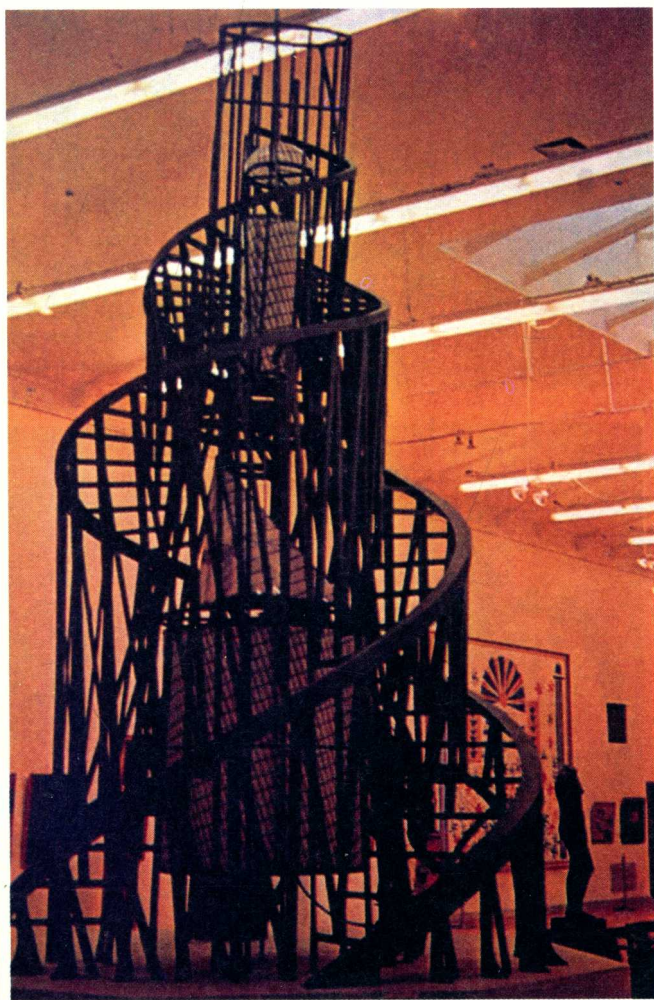

图 1-9 《第三国际纪念碑》(设计稿) 塔特林 俄国 1920 年

装饰性雕塑,主要目的是美化人居生活空间。它可以小到一个生活用具,大到街头雕塑,所表现的内容极广,表现形式也丰富多样。将它安放在环境中,可净化人们的心灵,陶冶人们的情操,激励人们对美好事物的追求。(图 1-10)

图 1-10 《王宫之泉》 布里 比利时 1966 年

功能性雕塑,是一种实用雕塑,它将审美与使用功能相结合。这类雕塑小到工艺钟表,大到儿童游乐场的功能设施,在美化环境的同时,也丰富了环境,让人们在生活中真真切切地感受到美无处不在。(图 1-11)

图 1-11 《龙虾电话》 达利 西班牙 约 1936 年